

山西剪纸在现代艺术设计中的应用与发展

于琳琳

(山西大学商务学院, 太原 030031)

摘要: **目的** 探究山西剪纸在现代艺术设计中的应用与发展。**方法** 从山西剪纸的造型、色彩、风格3种艺术表现形式入手, 结合网站界面设计、书籍装帧设计、包装设计3方面就山西剪纸在其中的具体应用与发展展开分析和论述。**结论** 在现代艺术设计中巧妙融入山西剪纸这一艺术形式, 能够进一步提高艺术设计作品的审美价值, 促进具有民族特色的艺术设计的发展。

关键词: 山西剪纸; 非物质文化遗产; 现代艺术设计

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)08-0211-03

Application and Development of Shanxi Paper Cutting in Modern Art Design

YU Lin-lin

(Business College of Shanxi University, Taiyuan 030031, China)

ABSTRACT: It aims to explore the application and development of paper cutting in modern art design in Shanxi. From three kinds of artistic expression such as form, color and style of Shanxi paper-cut, combined with the website interface design, book design and packaging design, the specific application and development of Shanxi paper-cut is analyzed and discussed. Modern art design cleverly integrated into Shanxi paper-cut art form can further improve the aesthetic value of art design work, promote the healthy development of artistic design with national characteristics.

KEY WORDS: Shanxi paper-cut; intangible cultural heritage; modern art design

剪纸是我国独有的一种传统民间艺术, 千百年来, 勤劳智慧的劳动人民用一把剪刀在纸张上自由裁剪, 将生活中常见的动植物形象通过艺术加工活灵活现地呈现出来, 赋予其美好的情思与寓意, 具有极高的审美价值。山西剪纸作为这一民间艺术中重要的组成部分, 有着独特的艺术价值和文化遗产。总体来看, 山西地处黄河流域中游, 是中华民族的发祥地之一, 有着悠久的历史渊源和深厚的文化底蕴^[1]。剪纸艺术在这样的文化背景下生根发芽, 遍布于各个地市, 又因不同的地域环境、生活习俗、审美观念, 形成了多元化的艺术风格。比如晋南、晋中、晋东南等地区的剪纸风格质朴粗犷、酣畅大气, 雁北地区的剪纸则更加精巧俊秀、富丽典雅。当前, 吕梁中阳民俗剪纸、广灵彩色点染剪纸等山西剪纸艺术相继被列入国家级非物质文化遗产名录, 其重要性可见一斑^[2]。为了更好地对这一优秀的非物质文化遗产进行保护和传承, 广大设计师将其与现代艺术设计结合起来, 在各

个设计领域进行实践与探索, 取得了显著的成果, 实现了剪纸与设计的和谐共生。

1 山西剪纸的艺术表现形式

山西民间剪纸凭借丰富的种类、美好的寓意和广泛的用途, 一直遍布山西人日常生活的各个角落, 且无论是窗花、墙花、礼花、顶棚花还是门笺、刺绣底样, 总是成双成对, 追求情感上的表达, 配合鲜艳的色彩和虚实相生的效果, 形成了别具一格的艺术形式^[3]。首先, 完美的造型。山西剪纸多采用阴阳雕刻法, 讲究阴纹与阳纹的共生, 强调夸张的造型, 注重神似, 整体构成又多体现出对称、重叠和拼接等规律, 形成了简洁中有夸张, 节奏中富韵律的艺术造型。比如, 山西剪纸中龙、虎、鱼、蛇等图腾造型, 简单明了、夸张传神, 显得新颖别致^[4]。其次, 亮丽的色彩。受条件有限制, 早期的山西剪纸艺人在创造

收稿日期: 2017-01-12

基金项目: 山西省教育科学“十三五”规划2016年度课题项目(GH-16171)

作者简介: 于琳琳(1979—), 女, 山东人, 硕士, 山西大学商务学院讲师, 主要研究方向为美术学。

时多采用单色剪纸,红色和黑色是其主要的纸质颜色,尤其是对红色使用频繁,寓意吉祥美好。随着时代的发展,纸质色彩逐渐丰富起来,为剪纸艺术表现形象、展现情感提供了更大的发挥空间,于是,剪纸艺人逐渐开始使用复色剪纸,在用色上更加大胆,不仅亮丽醒目,更有着强烈的视觉对比,使得剪纸的艺术效果得以提升。再次,装饰性风格。山西剪纸艺术具有极高的装饰性^[5]。在主题上多选择花卉、鸟兽,通过自由夸张的手法形成新的形象,用以装点居室、改善环境。比如在米仓上贴鱼形剪纸,寓意庄稼丰收、连年有余;在水缸上贴鱼形剪纸体现鱼水情深、源源不断,这些富含寓意的剪纸图形给人们的生活带来了期盼和喜悦,尤其在春节、元宵节、国庆、端午以及婚嫁吉日等节日,人们会用剪刀在纸上自由发挥,创造具备吉祥意义的动植物形象,表达他们对某些事物美好向往。

2 山西剪纸在现代艺术设计中的应用与发展

山西剪纸多变的形式与丰富的文化内涵,为现代艺术设计找到了全新的题材和素材,扩充了设计师的创作思路,提升了设计作品的艺术表现力^[6]。其中,网页设计、书籍装帧设计、包装设计等多种设计领域都对山西剪纸的元素进行了恰当地借鉴与应用。

2.1 网站界面设计中的山西剪纸

在网站界面的设计工作中,最基础也是最重要的一项便是确定界面的整体风格,有了明确的定位,才能给人们留下深刻的印象,从而增加受众群体的数量,提升网站的影响力。对于旅游类网站界面设计而言,其必须在囊括大量信息,合理设计版式的基础上,配合一些当地特色的文化元素或色彩搭配,让人们在浏览的过程中能够迅速掌握旅游信息,并在脑海中不断丰富和完善旅游景点的形象,吸引他们旅游。以山西省旅游网站的界面设计为例,其在设计过程中,可通过文字、图形、色彩、布局等视觉要素给人以直观的山西印象,再结合平遥古城、乔家大院、五台山等景点的摄影作品进行动态展示,突出山西地域特色风格。在这一过程中,若能巧妙应用山西剪纸这一优秀的艺术形式,将其作为VI视觉元素与网站界面中的色彩、版式、图形图像等共同应用,合理搭配,便能展示山西的民俗风情,在一定程度上弘扬山西文化^[7]。首先,诱导用户视线。先图后文,先动后静,先大后小,先中间再两边的读图顺序,决定了人们的短时记忆过程。在应用剪纸艺术时,设计师可以以此为依据,将形象生动,带有地方特色的剪纸图形作为二级界面跳转符号的点,诱导用户的视线按照设计者的意愿进行一定线性运动,以此帮助用户省略区域或者关注区域,最大限度地让用户在短时间内借助剪纸元素记忆更多对其有用的内容。其次,突出地域特点。

山西人内敛的心理和相对保守的性格在剪纸作品中被淋漓尽致地表现出来,这种地域特性使得剪纸作品具备了“晋”善“晋”美的性格品质,将其融入旅游网站界面设计,能够突出地方特色,增强网站的本土文化属性。再次,提升知名度。自2013年以来,“山西品牌中华行”、“山西品牌丝路行”等一系列大型品牌活动相继开展,有的更以山西剪纸为主题进行全景展示,让全国多个省市领略了山西传统文化的艺术魅力。在山西省的旅游网站界面设计中,设计师可以结合实际对某一相关文化活动进行展示,进一步凸显山西剪纸的艺术风貌,提升宣传效果。

2.2 书籍装帧设计中的山西剪纸

在书籍装帧设计的领域,适当融入传统文化元素能够进一步拓展书籍装帧设计的方法,同时也可以使优秀的民间艺术形式得到更好的传承与发展。下面主要以山西晋中剪纸艺术在书籍装帧设计中的应用为例进行说明^[8]。首先,平面化剪纸纹样的使用。晋中剪纸纹样虽然讲究一定的夸张变形,突出主体,但并不追求复杂的画面和光影效果,这种朴实、自然的平面形象能够为书籍的视觉平面图像增添民间艺术气息,迎合广大读者的审美。比如,在展示和宣传传统文化类书籍的封面设计中,越来越多的设计师开始依赖各种电脑技术,这虽然丰富了书籍封面的表现形式,却缺少了一份传统与真挚。将晋中剪纸纹样适当融入,可以帮助读者突破简单重复的黑色文字,在节奏感、运动感中产生情感共鸣,达到客观认识设计与民间审美理想的和谐统一^[9]。其次,装饰性剪纸纹样的使用。中国现代书籍装帧设计一直在寻求一条适合当代中国读者受众的设计路线。有着美好寓意、讲究装饰性的晋中剪纸纹样,无论从形式、色彩抑或风格等方面,都有着一种独特的亲和力,具备歌颂美好生活、传播教化礼仪等功能,将这种装饰性元素进行筛选和运用,能够增强书籍的装饰性,给读者带来视觉上的跳跃,十分符合中国人的审美要求。再次,意象性剪纸纹样的使用。同其他剪纸艺术一样,晋中民间剪纸纹样在岁月的沉淀和洗礼下,逐渐具备了一定的寓意和象征,如龙、麒麟寓意吉祥,松、鹤象征长寿等,这些约定俗成的意向性表达赋予了剪纸艺术以生命,使其历经千年依然能够得以传承和发展。在现代书籍装帧设计中的封面图案、内页插图中,表意性剪纸纹样的应用能够给读者受众带来更加自由的认知和更加深刻的阅读体验,感受到中国传统民俗文化的艺术魅力。需要注意的是,设计师在进行书籍装帧设计时,不能一味按照前人经验照搬照抄,也不能盲目地胡乱拼凑,而要找到晋中剪纸纹样与书籍装帧的契合点,根据书籍内容的实际需要,恰当借鉴现代设计的手法和理念,将传统与现代完美融合,提升书籍装

帧设计的整体效果。

2.3 包装设计中的山西剪纸

随着生活水平的提高,人们的消费观念不断改变,对商品包装的需求逐渐从经济实用向审美价值靠拢。加之,西方包装设计理念的影响和渗透,使现代包装设计中的本土意味逐渐淡化,这些综合因素恰恰为传统元素进入包装设计领域创造了条件。将传统剪纸艺术中的图形、文字、色彩元素巧妙融入包装设计,能够在美化包装形象的同时提升文化价值^[10]。其中,广灵传统剪纸艺术在包装设计中的应用便十分具有代表性。首先,图形元素的应用。广灵剪纸艺术有着丰富的创作题材,飞禽走兽、花鸟虫鱼、戏剧人物、神话传说等无所不包,与之相对应的图形元素也异常丰富多彩,且表达着人们的美好祝愿,将其融入包装设计能够强化产品包装的视觉吸引力,提升产品的文化内涵。比如,一些文化礼品的包装设计,就将广灵剪纸元素与产品属性相互融合,在适当的包装材料上进行合理的镂空,创造出了极具传统意味又凸显个性的礼品包装。其次,文字元素的应用。广灵传统剪纸艺术中的文字元素多通过谐音手法暗含美好寓意,如“牡丹”通“富贵”、“花瓶”通“平安”、“鲶鱼”通“年年有余”等。将这些文字信息应用于现代包装设计能够让顾客一目了然,迅速通过引申寓意获得商品所要传递的信息。再次,色彩元素的应用^[11]。大胆泼辣、随心所欲是广灵剪纸的突出色彩特点,但其并不是毫无规律的任意涂抹,而是依据一定的章法,理性地进行设色。其中,红色象征欢乐融洽的气氛,是相对应用较多的色彩。在一些有纪念意义的包装或者传统佳节的礼品包装中,红色一直是设计师十分推崇的颜色,用以表达某种吉祥美好的寓意,凸显设计主题。

3 结语

随着社会的发展与进步,媒体、电视、网络等高科技信息渠道已经相当成熟,与之相反,许多优秀传统文化却逐渐走向衰落,有的甚至已经黯然退出历史舞台。山西民间剪纸艺术作为优秀的非物质文化遗产,急需一批剪纸艺人的奋力挽救。然而,剪纸艺术正面临着断层危机,使得这一艺术形式后继乏人,有的已经被彻底冷落^[12]。面对这一现实,广大设计师应将更多的山西剪纸元素融入到艺术设计之中,为剪纸艺术寻找更多的生存发展的机会和领域,让剪纸艺术在发展与交流中传承下去,并逐步走向繁荣。

参考文献:

[1] 侯晓斌. 山西剪纸在民间的应用种类及民俗功能研究[J]. 经济师, 2013(5): 246—247.

- HOU Xiao-bin. Application and Folk Custom Function of Shanxi Paper Cutting in Folk[J]. Economist, 2013(5): 246—247.
- [2] 霍玉婷, 丁钢. 浅析山西剪纸的艺术表现形式在平面设计中的应用[J]. 艺术与设计, 2015(4): 109—111. HUO Yu-ting, DING Gang. Analysis of the Application of Art Form of Shanxi Paper Cut in Graphic Design[J]. Art and Design, 2015(4): 109—111.
- [3] 霍玉婷. 山西剪纸艺术在视觉传达设计中的应用研究[D]. 天津: 天津理工大学, 2015. HUO Yu-ting. Application and Research of Shanxi Paper-cut Art in the Visual Communication Design[D]. Tianjin: Tianjin University of Technology, 2015.
- [4] 孔霞. 从图形创意的角度浅析山西民间剪纸艺术[J]. 艺术与设计, 2016(6): 139—140. KONG Xia. Analysis of Shanxi Folk Paper-cut Art[J]. Art and Design, 2016(6): 139—140.
- [5] 郭志英. 一剪之巧夺神功——浅谈山西民间剪纸[J]. 今日山西, 2004(2): 32—33. GUO Zhi-ying. A Clever Capture Magic: On Shanxi Folk Paper-cut[J]. Today in Shanxi, 2004(2): 32—33.
- [6] 孙艳芳. 山西民间剪纸图案的剖析及其在设计行业的应用[J]. 中国包装工业, 2014(14): 56—57. SUN Yan-fang. Analysis of Shanxi Folk Paper-cut Pattern and its Application in Design Industry[J]. China Packaging Industry, 2014(14): 56—57.
- [7] 史芸. 平遥剪纸图形在山西旅游网站界面设计中的应用[J]. 设计, 2016(13): 136—137. SHI Yun. Pingyao Paper-cut Graphics in Shanxi Tourism Website Interface Design[J]. Design, 2016(13): 136—137.
- [8] 上官紫淇. 晋中剪纸纹样与现代书籍装帧设计的融合[J]. 山西农业大学学报, 2010(6): 751—753. SHANGGUAN Zi-qi. The Integration of Jinzhong Paper-cut Patterns and Modern Book Design[J]. Journal of Shanxi Agricultural University, 2010(6): 751—753.
- [9] 云卫星. 广灵剪纸艺术在包装设计中的应用[J]. 美与时代旬刊, 2012(12): 80—81. YUN Wei-xing. Application of Guangling Paper-cut Art in the Packaging Design[J]. Beauty and Age Kan, 2012(12): 80—81.
- [10] 董毅芳. 山西民间剪纸艺术发展现状分析[J]. 美术大观, 2011(5): 50—51. DONG Yi-fang. The Current Situation of the Development of Shanxi Folk Paper-cut Art of[J]. Art Panorama, 2011(5): 50—51.
- [11] 张朝晖, 吴俊华. 红木家具的现代养生研究[J]. 家具与室内装饰, 2016(5): 96—97. ZHANG Chao-hui, WU Jun-hua. Study on the Modern Health Preservation of Mahogany Furniture[J]. Furniture and Interior Decoration, 2016(5): 96—97.
- [12] 马涛, 许柏鸣. 空间设计中材料手法化的探讨[J]. 家具与室内装饰, 2016(2): 82—83. MA Tao, XU Bo-ming. Discussion on Material Manipulation in Space Design[J]. Furniture and Interior Decoration, 2016(2): 82—83.